

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

國科會專題研究計畫成果報告撰寫格式說明

Preparation of NSC Project Reports

計畫編號：NSC 89-2412-H-032-008-

執行期限：2000 年 8 月 1 日至 2001 年 7 月 31 日

主持人：[王慰慈 weitsy@mail.tku.edu.tw](mailto:weitsy@mail.tku.edu.tw) 執行機構：淡江大學大傳系

計畫參與助理：吳國弘、李靖惠、葉高美

題目：1990-2000 大陸紀錄片之注視與剖析

(本研究成果報告將於 2001 年 12 月由國家電影資料館發行出版。)

一、中文摘要

本研究企圖透過電視紀錄片人、獨立紀錄片工作者、電視台經營者、專家學者以及紀錄片節目與作品中，尋找大陸在 1990-2000 年期間紀錄片製作與經營蓬勃之因由。

關鍵詞：紀錄片研究、電視紀錄片、紀錄片發展史、紀錄片美學、獨立製作、DV 記錄

Abstract:

The research aims to search for the reasons and causes of the success from the year of 1990 to 2000 through the survey of the TV documentary film makers, independent documentarists, program managers of the television stations, professionals, scholars, and documentary programs and works.

Keywords:

Documentary Study, TV Documentary, Documentary History, Documentary aesthetic, Independent Production, DV Recording

二、緣由與目的

大陸紀錄片在 1990-2000 年期間為紀錄片蓬勃期，不僅在中國影視的獎項中極為受到肯定，同時在國際上也多次得獎因而受到關注。

本研究企圖尋找大陸紀錄片這十年間成功與蓬勃的因由與脈絡，從大陸社會、

政治、文化、媒體以及市場經營的種種變遷，看其發展的面貌。本研究為關心與喜愛紀錄片的觀眾、創作者、讀者開闢嶄新的一扇窗，窺視作者的成長背景、創作理念、美學基礎；進而認識紀錄片製作條件與環境之重要性。本報告著重於調查、訪問與研究八 至九 年代大陸紀錄片走過的歷史；受訪者含蓋：大陸觀眾歡迎的電視紀錄片工作者、人類學紀錄片的製作與研究者、引起國際影展注意的獨立紀錄片製作人，以及大陸著名紀錄片學者、拿起攝影機的尋常老百姓等等重要人物或是節目；本書也提供了大陸紀錄片在這十年來對紀錄片理念的追尋和探索的過程。

本報告採口述訪談（三年來共採訪四十五位人士）、資料調查、作品分析（三年來共分析影片一百二十部以上）、理念形成、製作環境（調查十八個機構）、經營方式等等方向進行調查與研究，共收入三十六萬字成果報告。可提供從事及研究本土文化紀錄片工作借鏡的機會，並盼望為本土紀錄片的製作環境、條件、經驗、研究以及發展開創另一新的契機。

三、研究報告內容摘要

第一章研究有關大陸影視人類學紀錄片發展與現況，分三個年代探討。第一段二十年代至四十年代為中國人類學電影之萌芽期，三十年代出現了中國民族學工作者凌純聲、芮逸夫受到派遣，攜帶攝影機前往湘西南調查苗族、搖族等民族生活

和社會狀況。1937 年，中研院社科所、中國南方的大學、嶺南大學與中山大學聯合對海南島黎族、苗族的調查也拍攝了人類學影片。這段美好的民族學家和影視人員的結合經驗，很可惜直到 40 年代末就完全中斷了。第二階段五十年代至六十年代為中國影視人類學之興旺期。大陸紀錄片的製作早期深受蘇聯的影響，拍攝一部片子須先確定它的主題，然後針對這個主題再來進行論證，透過一個證明的手法呈現電影的結構，因此鏡頭可以大量剪輯、切換，不講究鏡頭的貫穿性與長鏡頭的運用，它可以為了敘事的完整性任意跳換不同角度。為了鏡頭的工整與敘事的順暢，編導會提出要求表演或干預儀式的進行，負責解說的功能就由旁白取代了影像連貫的敘事性。比如一些人群和儀式的場景就顯出有導演干預的痕跡；再現的手法無法與真實區隔出來；片子也常為求所有訊息全部納入，因而使影片流於泛泛，缺乏深度；加上嚴重的制式化和漢化的解說詞（旁白），顯得冗長、失去讓觀眾能夠擁有足夠的自主空間去觀察、探索與思考。這批影片儘管有許多製作理念與技巧上的缺失，但是就歷史的價值而言，它是奠定了中國影視人類學發展的基礎。第三階段為八十年代至九十年代：多元化的紀錄團體出現。此部份又分兩部份探討其理念、作品、經營、遇到的瓶頸等問題。

一是中國社科院民族研究所影視人類學研究室影視人類學研究室的初期作品學術味太濃重，缺乏可看性。直到 1995 - 1996 年調整製作影片的目的與方向，企圖尋求一條能兼顧學術與影視相結合的路。如何平衡影片的長度與訊息的多寡，以及如何抉擇於學術與影視的可看性一直是製作組的困擾。以人類學的角度出發，影片呈現參與和共享的互動程度該有多少，才是理想中的比例，也是他們在思索的議題。二是雲南大學東亞影視人類學研究所，

1992-1998 年他們一直按人類學的理念製作片子（Video）。其背後的經濟支持者是一位企業家，在他的資助下目前已完成了九部人類學影片。結合大學學術和企業的贊助，行事上較不易受官方干擾。於是在雲南大學建立教學基地後，又請德國大眾基金會提供資金，添購設備，提供學生實習。透過更多的對外交流之後，他們重新檢視所使用的觀點、技巧在紀錄片的倫理上的確出現很多問題。現在他們開始思考西方發達國家的人類學者，在八十年代末對部落進行研究的人都會提出許多有關觀點的詮釋問題。最後一節探討影視人類學獨立製作人的產生和運作方式、作品、內容、工作方式、經費來源等等都與機構的記錄完全不同。主要代表作者是段錦川、季丹、沙青。

第二章探討大陸獨立製片之發展與訪談（受訪者吳文光、朱傳明、杜海濱、楊荔納）1997-2000 年間大陸北京興起一群以數位小型攝影機（DV）紀錄都市的邊緣人物，這些 DV 數位作品，近年來在國際紀錄片影展中大放光彩。被記錄的人群，包括四處巡迴演出的戲班子、外地來北京打工的農工、獨居的老人、無定所的流浪漢、玩搖滾樂團的青年人等等都是他們關心的目標。這些作品中，雖然在技術上並不熟練、流暢，但鏡頭展現出銳利的評析，如同在城市尋找透視的對象，觀察邊緣人物內心的需要，檢視並搜尋被主流社會所遺棄的現象。雖然這群紀錄者來自不同的從業經驗和生活背景，但他們都是誠實而勇敢的紀錄者，極其安靜的影藏在攝影機後，表達了他們的想法。

民間影像的建立與交流在大陸正在慢慢的進行著，過去長久以來影像的解釋權一直代表著權力機構的發聲（電視）或是公共媒體的發聲（商業電影）。但是藉由電子影像的書寫與傳播的便利，紀錄片借

助了現代工業技術的革新，正在以嶄新的觀念與技巧，開發各樣的記錄理念。在未來的研究中，我們還需要更進一步的探索，到底拍攝的人是誰？是誰在記錄？是誰的觀點在說話？這在今日的中國，電視機構依舊處在代表官方，吸納和釋放影像能量的主要管道時，此話題就更顯得重要了。

第三章以訪談大陸著名電視台紀錄片和節目為主，《生活空間》、康健寧、高國棟、陳曉卿、孫曾田、彭輝、張以慶、戴藝等創作者之成長背景、創作動機、社會環境、文化思想、記錄理念、作品分析、電視台經營方式與態度等等看大陸紀錄片之發展。

第四章以從來沒有拍攝經驗的老百姓，拿起攝影機拍攝自己的故事為製作理念的兩個電視節目為研究對象，一是北京台的《百姓家園》，二是福建台《自己的故事自己拍》。探討製作群如何短期間訓練老百姓的過程，電視人扮演何種角色，產生的影響與重要性，作者的心得與學習以及在商業化的今天，製作這種小眾節目如何突破種種經營上的困難，如何吸引了廣大的觀眾群。

第五章總結大陸電視將紀錄片與專題片很明確的分野出來，以區隔其中美學理念和製作目的之不同，1990-2000年紀錄片興旺的原因，理念形成的過程與社會、文化、政治之間的關係，電視台經營紀錄片的理念與策略，政府機構與學者在推動紀錄片所扮演的角色，並分析未來大陸紀錄片的方向與前景。大陸紀錄片以旁白式與觀察式紀錄片最常見，專注現實生活的本質，攝影機冷靜在旁觀察人們的日常生活，等待捕捉具有震撼力的東西。就主題而言，這種拍攝方式喜歡以記錄小人物的

生活過程與細節，藉以探討背後較大的生存環境。片子的表達手法是：不急忙將主題意識顯露出來，也不宣傳作者的思想、讓觀眾自己去揣摩、去判斷、去尋找意義。這種拍攝手法以採從旁觀察，少有訪談或是堅持不訪問、不干擾、不介入、不放旁白、少用音樂、強調穩定的畫面、依賴人物自己的語言構成意義，偶而使用一點解釋性的字幕，大量使用三腳架，為求水平視點，攝影機的高度儘量保持在即腰的位置。大陸觀察式紀錄片比較傾向以自然的、完全不干預的情況，單純記錄現場流動的生活狀態，不強調有戲劇性，其美學觀點受紀實主義很深的影響，他們認為紀錄片呈現作者的觀點，要客觀、要真實、要儘量隱藏作者的主題意識，這是紀錄片不可或缺的基本條件。

西方紀錄片理論的發展下，則認為一個成功的紀錄片是能夠呈現作者主張與態度。形成大陸紀錄片不願表達作者主觀思想的原因，也及作者在其中尋求解決的方式，是很智慧的隱藏他們的角色，以「打擦邊球」迂迴的敘事方式表達自己的思想。本章節有詳細討論舉例。

紀錄片是否可以拍得好看些嗎？是否可以有營造、設計、扮演的問題，大陸紀錄片現在持著很保守的看法，認為紀錄片要真實地反映時代、歷史的特點，不能脫離歷史、弄虛作假。各拍攝單位也開始討論：什麼是真，什麼是美，什麼是有代表性的（典型的）等等美學的問題。一般人認為紀錄片只要抓住互動性與臨場感，只要能掌握主要內容意義，它的粗糙、晃動、可以被接受的，思考美學形式的思考並不是重要的。

有關紀錄片倫理，自從七十年代十六釐米攝影機的變革，直到當今電子攝影器材大行其道，隨手可得又便利於操作；它能輕易進入人們的生活後，紀錄片的道德問題出現了許多以往不曾發生的現象；這

也是現代紀錄片工作者必須重視的一個課題。中國的攝影機定位代表著國家媒體的象徵，本報告探討了很多因科技革新造成值得思考的問題與現象。

大陸電視台在紀錄片的節目製作與播放，有很多靈活的策略與方案。各自條件不同，製作環境和經費也不同，放映方式也不同，本報告皆有詳盡的探討。大陸電視台視紀錄片為一個台裡的門面，認為紀錄片做得好，能為台裡爭取獲獎是電視台至上的榮光。大陸紀錄片之所以在過往十年能有很好的成就，是紀錄片工作者、電視台領導者、觀眾的熱愛所共同努力締造的結果。

四、參考文獻目

口述歷史方面：

江文瑜著，*口述史法*，《質性研究 理論、方法及本土女性研究實例》，台北：巨流，1996
王芝芝譯，《大家來作口述歷史》，台北：遠流，1997

許雪姬主講，*口述歷史的理論與實務*，《宜蘭文獻雜誌》，第三十期，頁3-36，1997

王明河著，*誰的歷史：自傳、傳記與口述歷史的社會記憶本質*，《思與言》，第三十四期，頁147-184，1996

張文義主講，*口述歷史的準備與進行*，《宜蘭文獻雜誌》，第三十期，頁37-55，1997

方孝謙著，《再現之比較研究：實在、再現與意義》，國科會再現研究整合計畫成果發表，1998

紀錄片方面：

王亞維譯，《紀錄與真實：世界非劇情片批評史》，Barsam, Richard M, 台北：遠流，1998

王亞維譯，《紀錄片製作》，Rabiger, Michael, 台北：遠流，1998

王慰慈著，《記錄與探索：與大陸紀錄片工作者的世紀對話》，台北：遠流，2000

游惠貞譯，《誰在詮釋誰：紀錄片政治學》，Rabinowitz, Paula, 台北：遠流，2000

陳國富譯，*寫實電影理論*，《電影理論》，Andrew, Dudley, 台北：志文，1983

李道明譯，*西方紀錄片回顧專輯*，《電影欣賞》，總第21期，台北：國家電影資料館，1985

李道明譯，*紀錄片論文導讀之一 三*，《電影欣賞》，總第36、39號期刊，台北：國家電影資料館，1989。

吳文光編寫，《紀錄手冊》，第一至二十二期，北京：中國電視藝術家協會紀錄片學術委員會，1996-1998

張亞璇主編，《實踐手冊》，第一 四期，北京：

實踐社編委會

單萬里主編，《紀錄電影文獻》，北京：中國廣播出版社，2001

朱羽君、殷樂著，《生活的重構：新時期電視紀實語言》，北京：北京廣播學院出版社，1998

吳文光著，《流浪北京：最後的夢想者》，台北：萬象，1995

高鑫、周文著，《電視專題》，北京：中國廣播電視出版社，1997

韓建文編，《世界與中國紀錄電影發展史料（簡編）》，北京：北京電影學院，1989

任遠編著，《世界紀錄片史略》，北京：中國廣播電視出版社，1999

吳文光主編，*有了 VCD 和數碼攝影機以後*，《電影作品》，總第104期，1999

吳文光主編，*檔案3 紀錄片「陰陽」*，《Document 現場第一卷》，北京：天津社會科學院出版社，2001

呂新雨著，*紀錄片的個人化寫作方式* 吳文光訪談錄，《芙蓉雜誌》，總第127期，2001

張謳著，*中國紀錄片的走向*，《中國電視》，第四期，1999

賀大明著，*從「望長城」到「生活空間」*，《理論與創作》，第三月號期刊，1998

金丹元著，*關於「紀實性」和中國紀錄片文化的思考*，《文化研究與評論》，第二期，2001

李幸、汪繼芳著，*西方紀錄電影與中國電視*，《電影藝術》，第三號月刊，1998

張同道著，*1998 年中國電視紀錄片略論*，《電影藝術》，第三號月刊，1999

石長順、張群力著，*電視紀實論*，《中國電視》，七號月刊，2000

陳曉雲著，*紀實風格與平民意識：對一種影視文化現象的描述與批評*，《當代電影》，第五號月刊，1998

張力群著，*紀實情境論*，《現代傳播》，第二號月刊，2000

張同道著，*論紀錄片的故事性*，《中國電視》，第七號月刊，2000

馬小綱、方燕妮著，*紀實與長鏡頭*，《中國電視》，第三期號月刊，2000

高維進、鐘大豐對談，*紀錄與表達：關於新中國紀錄電影的對談*，《電影藝術》，第五號月刊，1997

《上海電視台四十週年文集 輝煌與奮進：紀錄片卷（上）》，上海：人民出版社，1998

（尚有民族誌電影方面、電影電視美學方面、社會與文化研究方面、以及英文參考書目部份，無法詳列，請參考原報告。）

附件：封面格式

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

1990-2000 年大陸紀錄片的注視與剖析

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 89 - 2412 - H - 032 - 008 -

執行期間： 2000 年 8 月 1 日至 2001 年 7 月 31 日

計畫主持人：王慰慈

計畫參與人員： 吳國弘、李靖惠、葉高美

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：淡江大學大眾傳播系

中 華 民 國 90 年 10 月 31 日